

LA NUIT ÉTOILÉE

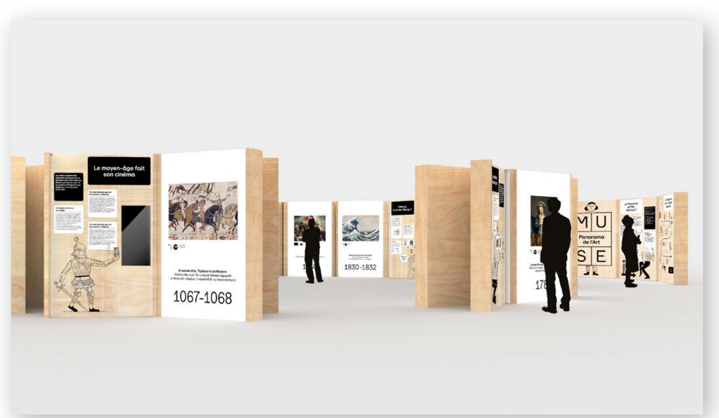
VINCENT VAN GOGH

DOSSIER PÉDAGOGIQUE DE MUSE DÉCOUVERTE

À destination des équipes pédagogiques
et des relais culturels et sociaux

Sommaire

Introduction

MUSE DÉCOUVERTE c'est quoi ?

C'est un parcours composé d'œuvres d'art issues des musées du monde entier. Ce sont des reproductions. 18 œuvres composent le parcours dont 2 œuvres locales.

Ces œuvres sont réalisées par des femmes et par des hommes. Ce sont des peintures, des sculptures, des photographies...
Elles sont de toutes les époques et de tous les coins du monde.

Ce parcours est destiné aux familles, aux groupes scolaires et périscolaires et à tous ceux qui veulent découvrir l'art dans un cadre individuel et collectif.

Les œuvres exposées sont accompagnées de dispositifs ludiques et pédagogiques permettant de se familiariser à l'art en jouant et en observant.

Les visiteurs peuvent ainsi explorer le parcours en autonomie.
Celui-ci peut aussi servir de support pour des activités plus approfondies.

Pourquoi un dossier pédagogique ?

MUSE DÉCOUVERTE a été pensé comme un outil pédagogique et culturel pour tous. Le dossier pédagogique est conçu pour aider les enseignants, (de la maternelle au lycée) les responsables associatifs et les animateurs à enrichir le parcours et à l'adapter aux besoins de leurs groupes. Il s'agit :

- d'un ensemble de ressources complémentaires permettant d'approfondir le parcours.
- de pistes d'exploration à aborder dans le parcours selon l'âge.
- de propositions d'activités à faire, pendant, avant ou après la visite.

Une même personne peut donc visiter le parcours plusieurs fois dans l'année ou au fil du temps en utilisant plusieurs dispositifs de découverte.
La réussite d'une rencontre avec l'œuvre d'art est liée à la réceptivité de celui qui la regarde.
Être frappé, séduit, dérangé par une œuvre reste souvent un souvenir marquant. Cette réceptivité peut se préparer avant la visite et doit aussi s'entretenir après.

Comment utiliser ce dossier pédagogique ?

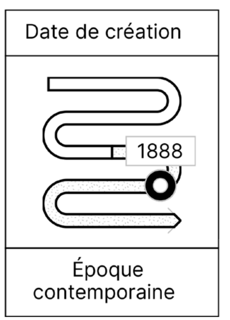
Chaque œuvre de MUSE DÉCOUVERTE est présentée sur un double panneau, comme un grand livre ouvert.
Vous trouverez dans ce dossier, le contenu du panneau de l'exposition : une œuvre, un titre d'accroche, un court texte d'explication, des œuvres complémentaires.

Pour chaque œuvre du parcours, une rubrique : « Pour en savoir plus sur l'œuvre » vous permet de disposer d'informations et ressources complémentaires.

Pour chaque œuvre du parcours, 5 pistes d'exploration sont proposées en fonction des âges et des niveaux scolaires. Ce sont des suggestions pour tous ceux qui accompagnent un groupe :
Ces pistes sont des boites à outils. Elles ont été pensées par classe d'âge / cycle scolaire mais l'accompagnateur peut aussi adapter chacune d'elle au niveau de son groupe.
Pour chaque piste vous trouverez aussi une suggestion à faire :
« avant ou après » pour préparer ou compléter l'expérience.

L’œuvre dans MUSE DÉCOUVERTE

Date de création

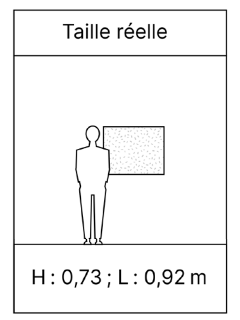

Époque contemporaine

Lieu de création

Taille réelle

H : 0,73 ; L : 0,92 m

Technique

Huile sur toile

Lieu de conservation

Paris, musée d’Orsay

Vincent Van Gogh (1853-1890)
● **La Nuit étoilée**
1888

UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES

Vincent Van Gogh est fasciné par l'éclat du ciel nocturne de Provence. La lumière de la ville se réfléchit sur le fleuve tandis que les étoiles illuminent le ciel.

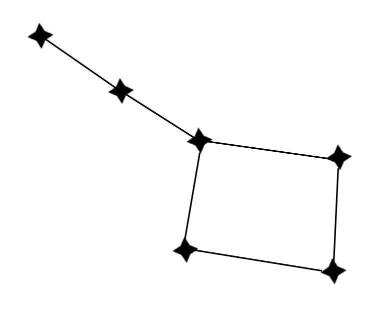
Le peintre se passionne pour l'astronomie et représente avec exactitude les constellations. C'est-à-dire les groupes d'étoiles comme la Grande Ourse. Son regard poétique sur le ciel l'amène à penser que les étoiles sont colorées. « Certaines étoiles sont citronnées, d'autres ont des feux roses, verts, bleus, myosotis… ».
La lumière provençale émerveille le peintre, de jour comme de nuit.
Il reste quelques mois à Arles et peint plus de 200 toiles.

Vincent Van Gogh est aujourd'hui aimé dans le monde entier mais il n'a jamais connu le succès de son vivant.

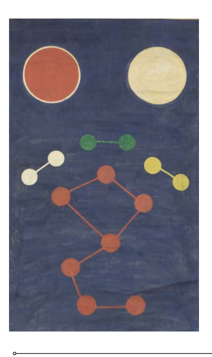
Né aux Pays-Bas, il veut aider les autres en devenant pasteur. Puis il devient marchand d'art, avant de commencer sa carrière de peintre.
Sa personnalité très sensible s'exprime dans sa peinture et c'est ce qui nous plaît aujourd'hui.
De son vivant, il n'a pourtant jamais trouvé sa place dans la société.
Dépressif et souffrant de problèmes psychiatriques, il met fin à ses jours à l'âge de 37 ans.

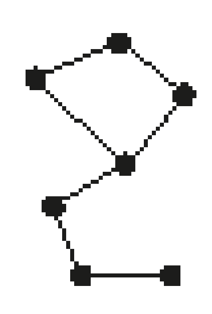

CHERCHEZ LA GRANDE OURSE

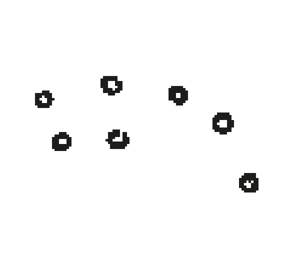
Dans « La Nuit étoilée », Vincent Van Gogh a représenté la Grande Ourse : un regroupement de 7 étoiles.
Dans le ciel la Grande Ourse ressemble un peu à une casserole.
● D'autres artistes ont aimé représenter la Grande Ourse, approchez votre oeil des oeilletons pour découvrir les œuvres.

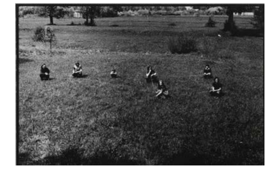

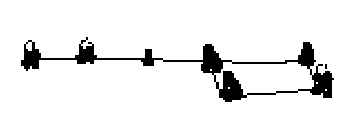
Anonyme coréen
● Les 7 étoiles
1888
Paris, musée Guimet - musée national des Arts asiatiques

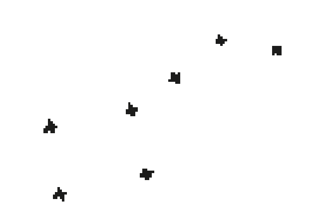
Ernst Ludwig
Kirchner (1880-1938)
● Femme dans la nuit
1919
Allemagne, Hambourg, musée des Beaux-Arts

Valeriy Gerlovin (né 1945) et Rimma Gerlovina (née 1951)
● Grande Ourse
1977
Paris, Centre Pompidou-Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle

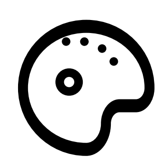

Léopold Chauveau (1870-1940)
● Dieu sème les astres
1921
Paris,
musée d'Orsay

En savoir plus sur l'œuvre

Vincent Van Gogh est né aux Pays-Bas en 1853. Poursuivant une tradition familiale, il devient d'abord marchant d'art mais renonce à cette profession car il n'assume pas l'idée de commercialiser la peinture. À l'époque il voyage beaucoup à Bruxelles, Londres, Paris et visite les grands musées.
En 1886 il rejoint son frère Théo qui dirige une galerie d'art à Paris dans le quartier de Montmartre. L'artiste y découvre les nouveautés picturales de l'époque et rencontre les artistes.
En 1888, Vincent Van Gogh séjourne à Arles, où se déroule le triste et célèbre épisode de son automutilation. Suite à une dispute avec le peintre Paul Gauguin, l'artiste se tranche l'oreille gauche.
Victime de crises de schizophrénie à répétition, il est interné pendant un an, dans un asile d'aliénés à Saint-Rémy-de-Provence.
Il se rapproche alors du docteur Paul Gachet, un médecin ami des peintres, qui vit en région parisienne à Auvers-sur-Oise. Pendant 70 jours Vincent Van Gogh vit sa période la plus créative, peignant en moyenne un tableau par jour. Néanmoins, ses problèmes de santé mentale persistent et le 27 juillet 1890, à 37 ans, il se tire un coup de revolver dans la poitrine.
L'œuvre de Van Gogh est aujourd'hui considérée comme un tournant dans l'histoire de la peinture moderne et le peintre qui a vendu un seul tableau de son vivant, est aujourd'hui l'un des plus cotés au monde.

La deuxième moitié du 19e siècle est une période de grands changements en Europe. On récolte les acquis de la révolution industrielle. Le chemin de fer se généralise, favorisant les voyages et les échanges commerciaux. Les expositions universelles propagent le progrès et le savoir. La photographie, puis le cinéma, changent le regard du monde. Des nouvelles idées politiques et des découvertes scientifiques nourrissent cette évolution. Les villes se transforment en espaces de plus en plus dynamiques, où les éclairages modifient la perception du temps.
Paris est la grande capitale artistique où les expositions impressionnistes ouvrent la voie à la **modernité**.

L'impressionnisme favorise l'éclosion de figures indépendantes comme Cézanne, Gauguin ou Van Gogh. Ce dernier vient se fixer dans la capitale en 1886, l'année même de la dernière exposition impressionniste, qu'il visite avec intérêt. Sa peinture, qu'on ne peut pas associer à un courant précis, est d'une grande individualité. Pour classer l'œuvre de Van Gogh on parle donc de **post-impressionnisme**. Il annonce des mouvements d'avant-garde qui prendront forme au 20e siècle, comme le fauvisme, l'expressionnisme, le cubisme...

OBSERVER, DÉCRIRE UN PAYSAGE

Proposer aux enfants de regarder la peinture de Vincent Van Gogh.
Pour accompagner l'observation, l'encadrant peut activer l'effet sonore, « le chant des cigales », proposé sur le panneau.

Que représente cette peinture ?

Décrire le paysage : ciel, étoiles, eau (un fleuve, le Rhône), personnages, bateaux...
Quel est le moment ? On voit les étoiles dans le ciel, est-ce le jour ou la nuit ?
Avec l'aide de l'accompagnant, les enfants peuvent repérer le regroupement d'étoiles qui compose la Grande-Ourse (7 étoiles).
Toutes les lumières sont-elles des étoiles ? (il y a aussi des lampadaires).
Observer et expliquer leur reflet dans l'eau.
Quelle est la couleur du ciel ? Des étoiles ? Des lumières ?

Les enfants ont-ils remarqué les deux personnages au premier plan du tableau ? Que font-ils ? Qui sont-ils ? Un couple assez âgé. Ont-ils l'air heureux ? Pourquoi ?

Les enfants peuvent ensuite regarder dans l'œilleton pour découvrir « Dieu sème les étoiles » de Léopold Chauveau. L'artiste est un illustrateur qui a beaucoup travaillé pour les enfants.
Cette fois, le ciel est beaucoup plus foncé, c'est une nuit noire.
On y voit un personnage allumer les étoiles comme un magicien.

Avant ou après : Peindre un ciel étoilé

Matériel : Papier format A3 ou A4 (type canson), gouache au rouleau et pastel.
Les enfants choisissent la couleur de la nuit et peignent l'intégralité de la feuille de papier. Lorsque la peinture est sèche, ils dessinent au pastel les étoiles. Ils peuvent aussi peindre les étoiles avec les doigts ou utiliser des collages.

LE JOUR ET LA NUIT

Les enfants peuvent-ils deviner à quel moment le paysage a été peint ? Le jour ou la nuit ? Pourquoi ?

Le titre du tableau ne laisse pas de doute : « La Nuit étoilée », cette peinture rend hommage à la beauté de la nature, la nuit.

Le peintre Vincent Van Gogh est né aux Pays-Bas, dans un pays où il y a souvent de la pluie et de la brume. Quand il arrive en Provence, il est impressionné par la lumière et la pureté du ciel. Dans le sud de la France, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière naturelle et peu de nuages. Le ciel est « pur » et les étoiles semblent briller plus fort.

Vincent Van Gogh est aussi un artiste qui peint directement dehors. Cela signifie qu'il observe le paysage et le peint directement sur la toile. Il ne travaille pas dans un atelier.

Il décide de peindre des paysages pendant la journée, lorsque le soleil éclaire, mais aussi la nuit, avec la lumière des étoiles et les éclairages de la ville.

Comment reconnaît-on un paysage nocturne (de nuit) d'un paysage diurne (de jour) ?
Quels sont les astres que l'on peut voir le jour ? (Le soleil, parfois un peu la lune).
Les étoiles sont bien là mais on ne les voit pas car nous sommes éblouis par le soleil.

La nuit peut-on toujours voir les étoiles ? La lune ? Pas quand il y a des nuages.
Dans ce paysage, Vincent Van Gogh a aussi peint les lampadaires situés sur le bord du fleuve (le Rhône).
Ils éclairent le paysage et se réfléchissent dans l'eau.

Est-il plus facile de voir les étoiles dans un paysage de ville ou de campagne ?

La nuit change les couleurs, le ciel devient bleu foncé, les étoiles et la lune apparaissent.
Quelles sont les deux couleurs principales utilisées par le peintre ?(Le bleu et le jaune).
Le bleu est-il toujours le même ?

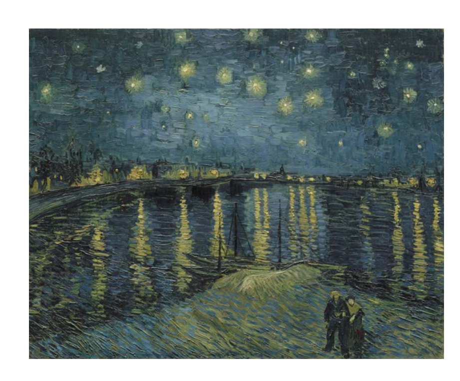
Comment les enfants trouvent-ils ce paysage nocturne ? Beau ? Calme ?
Rassurant ? Inquiétant ?

Les enfants, préfèrent-ils la nuit ou le jour ?

Avant ou après : Photomontage (ce que je fais le jour, ce que je fais la nuit)

Matériel : Feuille A4.
Les participants décomposent la feuille en 4 moments de la journée : lever du soleil, midi, coucher du soleil, nuit.
En dessous, des activités quotidiennes que l'on peut dessiner ou découper dans des magazines puis coller :
le matin (lever, déjeuner, départ en classe) / dentifrice, boite de céréales...; le midi (déjeuner, récréation); le soir (retour à la maison, goûter, devoirs, toilette); quand il fait nuit (dîner, brossage des dents, lecture d'une histoire, sommeil).

LES COULEURS DE VINCENT VAN GOGH

Demander aux enfants, avant d'analyser la peinture, de quelle couleur est la nuit ? De quelle couleur ont-ils besoin pour peindre la nuit ?

Quand Vincent Van Gogh arrive à Arles en Provence, en 1888, il écrit à sa sœur «Je veux maintenant absolument peindre un ciel étoilé. Souvent il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour, colorée des violets, des bleus et des verts les plus intenses. Lorsque tu y feras attention tu verras que certaines étoiles sont citronnées, d'autres ont des feux roses, vert, bleu, myosotis. Et sans insister davantage il est évident que pour peindre un ciel étoilé il ne suffise point du tout de mettre des points blancs sur du noir bleu. »

Cette peinture se divise en trois parties : le ciel, l'eau, la terre.
Le format du tableau est rectangulaire et horizontal, on parle d'un « format paysage », justement.
Comment Van Gogh sépare-t-il les trois parties de son tableau ? Par la couleur et par la manière dont il dispose les touches de couleur sur la toile.
Le peintre utilise des pinceaux larges et son couteau à palette ; on voit le mouvement de l'outil sur la toile : par exemple le ciel est composé de larges rectangles bleus superposés, plus ou moins clairs (avec des nuances). Pour peindre l'eau il allonge un peu les touches, la matière est plus épaisse, l'eau semble vibrer, bouger. Le petit tertre (butte de terre) où se trouve les deux personnages est réalisé avec des rectangle qui suivent une autre direction.

Observer l'eau et le ciel : le peintre utilise beaucoup de peinture, la surface de son tableau n'est pas lisse. Avec des touches de peinture épaisses, il accroche la lumière (il attire) pour rendre plus visible ce qu'il observe.
L'eau reflète le bleu du ciel mais sont-ils du même bleu ? Pourquoi certaines touches de l'eau sont-elles plus sombres ? (pour évoquer la profondeur et la froideur de l'eau, tandis que le bleu plus clair évoque le scintillement lumineux de la surface).
La surface de l'eau semble bouger.

Observer les étoiles : demander aux enfants de décrire leur couleur et la manière de poser la touche. Des petites touches jaunes, forment un cercle puis l'artiste pose une touche blanche au centre, plus intense, pour retenir notre regard (on parle d'un rehaut de couleur). Les touches jaunes ne sont pas toutes du même jaune, observer la présence de teintes vertes, de nuances plus ou moins claires.
En plus du ciel étoilé, l'artiste peint les lumières de la ville qui se reflètent sur l'eau du Rhône.
Les lampadaires sont formés avec des touches de jaune et d'orange plus épaisses. La couleur orange est plus « chaude » que le jaune des étoiles, plus intense. La lumière artificielle est plus forte que celle du ciel ! Il est vrai que la lumière artificielle dénature le paysage. Mais l'artiste en tire une animation supplémentaire dans son paysage.

Les couleurs de son époque : lorsque Vincent Van Gogh décrit les couleurs du ciel dans la lettre adresseée à sa sœur, il donne une gamme de couleurs plus variée que sur le tableau. Les peintures utilisées par Vincent Van Gogh au 19e siècle sont des couleurs industrielles, et non plus naturelles. Leur conservation dans le temps n'est plus aussi stable. Par ailleurs, l'artiste pour des raisons économiques est souvent contraint d'utiliser des peintures de mauvaise qualité. « La Nuit étoilée » a peut-être été encore plus spectaculaire à l'époque de l'artiste.
Vincent Van Gogh a peint plusieurs fois la nuit. Un autre tableau de « La Nuit étoilée » se trouve au musée MoMA à New York, peint aussi à Arles.
Les enfants peuvent à tour de rôle observer dans les œilletons les autres œuvres et constater la différence de style, de couleur...les artistes ne travaillent pas tous de la même manière.

Avant ou après : Imaginer un dialogue entre les deux personnages

Vincent Van Gogh a peint deux personnages. Ils sont au premier plan du tableau, d'assez petite taille. Que peuvent-ils faire au beau milieu de la nuit ?
Demander aux enfants d'imaginer qui ils sont et ce qu'ils font au bord de l'eau ?

ART ET ASTRONOMIE

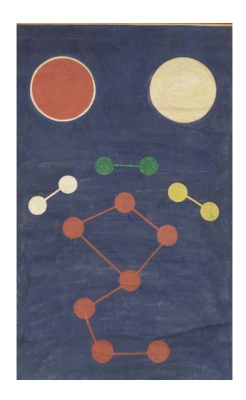
Depuis toujours, les humains ont observé le ciel. Ils ont admiré son immensité, ses astres lumineux et leur ont donné des noms. (Tout corps céleste est un astre : étoile, planète, terre, soleil, lune...)
Dès les premières civilisations de l'écriture, (Mésopotamie et Égypte) les humains considèrent le ciel et les étoiles comme des manifestations divines. Les Romains leurs donnent des noms que nous utilisons encore : Vénus, Mars...et le dieu le plus puissant est Jupiter qui règne sur le ciel !

Vincent Van Gogh s'intéresse beaucoup à l'astronomie. Il faut dire que le sujet est très à la mode au 19e siècle grâce au progrès des sciences, au perfectionnement des télescopes et à la publication nouvelle de photographies représentant le ciel. Son époque connaît une « vulgarisation » de l'astronomie qui devient accessible aux personnes non scientifiques.

En lisant des revues spécialisées Vincent Van Gogh étudie les étoiles et les constellations. Quand il peint ce ciel, il représente la Grande Ourse avec exactitude.

Lorsqu'on peint un ciel étoilé, est-il nécessaire d'avoir des connaissances en Astronomie?
Vincent Van Gogh s'est-il contenté de copier la nature ?
Observer que la constellation de la Grande Ourse reprend parfaitement la ligne d'horizon du tableau (la ligne du fond, sur laquelle notre regard se pose). Ces grandes lignes horizontales donnent au paysage une atmosphère paisible et rassurante.
Vincent Van Gogh est avant tout un artiste !

Voir d'autres exemples de représentation de la Grande Ourse et commenter les différences.

Cette peinture coréenne représente la Grande Ourse (en rouge, composée de sept étoiles). Les Coréens lui rendent un culte pour obtenir de bonnes récoltes.
On voit également la lune, le soleil et d'autres étoiles. Cette peinture est spirituelle (religieuse) plus que scientifique.

« Dieu sème les astres », Léopold Chauveau est médecin (chirurgien) et n'aime pas vraiment son métier. Il devient en même temps peintre et sculpteur autodidacte (il se forme seul). Le scientifique est connu pour ses illustrations de monstres drôles et gentils. Ici, il illustre un passage de la Bible (genèse) : Dieu, créant le ciel et la terre. L'artiste imagine Dieu, accrochant les étoiles dans le ciel l'une après l'autre comme un magicien.

Avant ou après : Étudier un planisphère

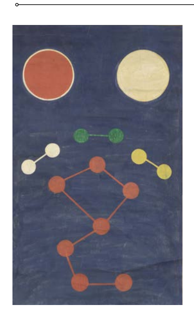
Sur une carte du ciel, repérer quelques constellations : La Grande Ourse, les signes du zodiaque, ...
Il est intéressant de chercher l'origine de leur nom. Dans la mythologie, la Grande Ourse est la nymphe Callisto, placée parmi les étoiles par Zeus pour être protégée de la jalousie d'Héra.

CIEL DE SYMBOLES, CIEL D'ÉMOTIONS

Que peut représenter le ciel pour Vincent Van Gogh ?
L'Infiniment grand, la beauté de la nature, l'harmonie entre l'homme et la nature...

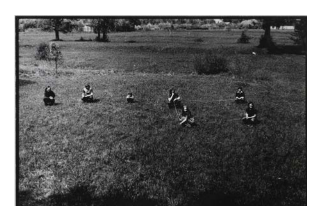
Le ciel porte probablement aussi une dimension spirituelle : Vincent Van Gogh est fils de pasteur protestant (responsable d'une église chrétienne qui enseigne la bible).
Il a lui-même cherché à exercer cette profession.
Observer la place des personnages peints au premier plan, leur petite taille confirme la grandeur du ciel.
La nuit est un moment propice au rêve, au mystère, aux incertitudes, aux angoisses aussi.
Vincent Van Gogh est un peintre psychologiquement fragile (il décide de se faire interner à l'hôpital de Saint Rémy de Provence et se suicide à 37 ans).
Au 19e siècle on aime donner aux couleurs une signification : le bleu, couleur de l'esprit et de la sérénité, complète le jaune de la gaieté et de la douceur. Faut-il y voir un signe de libération pour ce peintre inquiet ?
Voici ce qu'il écrit à son frère Théo en 1888 : « Si nous prenons le train pour aller à Tarascon ou à Rouen nous prenons la mort pour aller dans une étoile ».

Les Coréens rendent un culte à la Grande Ourse. Pour eux, elle évoque les sept bouddhas.
Cette peinture est une image religieuse, apaisante.

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) est un peintre expressionniste allemand. Il déforme la réalité pour exprimer une émotion. Sa vision est pessimiste, presque menaçante.
Ce visage féminin est torturé par l'inquiétude. La Grande Ourse, autour de sa tête, situe la scène au cœur de la nuit. Les couleurs intenses, les lignes acérées (comme tranchantes) fascinent et épouvantent. Cette interprétation violente traduit l'âme de l'artiste. Il installe cette figure décharnée au cœur d'une nuit angoissante.

Valeriy et Rimma Gerlovin vivent en Russie sous le régime soviétique.
Cette photographie représente la Grande Ourse, symbole d'un monde sans limite, d'une aspiration à la liberté.
Il est à noter que la Grande Ourse se situe ici sur terre !

Avant ou après : Chacun définit la nuit

À partir de ces exemples, les participants s'interrogent sur la définition de la nuit : scientifique et symbolique.
Pourquoi fait-il nuit (explication scientifique) ? Qu'inspire la nuit (peur, apaisement, mystère, cachotteries...) ?
Que se passe-t-il la nuit (sommeil, cambriolages, fêtes...)? Aime-t-on la nuit ?

Annexes et ressources

Sitographie

Ressources en ligne sur l'histoire de l'art :

- https://www.panoramadelart.com/
- https://www.grandpalais.fr/fr/tags/dossier-pedagogique
- https://histoire-image.org/
- https://www.grandpalais.fr/fr/article/les-mooc-du-grand-palais

Ressources en ligne plus spécifiques sur les œuvres de ce dossier :

- https://panoramadelart.com/la-nuit-etoilee-van-gogh
- https://www.musee-orsay.fr/fr
- https://www.centrepompidou.fr/fr/

LES HISTOIRES D'ART DE LA RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX GRAND PALAIS

Depuis 2016, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais propose au travers des Histoires d'art un éventail d'activités pour découvrir l'histoire de l'art. Les cours d'histoire de l'art et les mallettes pédagogiques peuvent compléter la visite de MUSE DÉCOUVERTE.

Des cours d'histoire de l'art adaptés à tous les publics.

Ces cours durent entre 1h et 2h.
Un conférencier de la Réunion des musées nationaux vous accompagne dans la découverte de l'art à l'aide d'une riche sélection iconographique.
Programme annuel consultable sur :
- https://www.grandpalais.fr/fr/cours-histoires-dart

Les cours peuvent être réalisés en présentiel ou en visio conférence.
Demande à adresser à histoiresdart.info@rmngp.fr

Cours en lien avec l'œuvre « La Nuit étoilée » :

À partir de 7 ans
- Voyage en train au temps des impressionnistes

À partir de 15 ans
- Les grands mouvements de l'art : l'impressionnisme
- Un artiste et son oeuvre : Vincent Van Gogh
- Paysage à vendre ?
- Une oeuvre en détail : la chambre à Arles de Vincent Van Gogh

Des mallettes pédagogiques Histoires d'art à l'école

À partir de 3 ans
- L'animal dans l'art
- L'objet dans l'art

À partir de 7 ans
- Le portrait dans l'art
- Le paysage dans l'art

À partir de 12 ans
- La citoyenneté dans l'art

Ce sont des outils d'éducation artistique et culturelle à destination des écoles, centres de loisirs.
Elles proposent des outils qui mettent l'art à la portée du plus grand nombre par la découverte des œuvres et le jeu.

Présentation des mallettes consultable sur :
- https://www.grandpalais.fr/fr/les-mallettes-pedagogiques

Toute question / demande à adresser à histoiresecole.info@rmngp.fr

Crédits photographiques et mentions de copyrights

Auteurs : Les conférenciers de la Rmn-GP
Coordination éditoriale : Mariam Chapeau et Amélie Donnève

Mise en page : Laure Doublet
Illustrations : Cécilia Sullivan

